

Petit glossaire des techniques d'animation

PAR TIFFANY MARTIN ET RODOLPHE COBETTO-CARAVANES

Sous le terme unique de cinéma d'animation se regroupent plus de vingt façons de fabriquer des histoires en images animées. Alors qu'ils mettaient la dernière main à leur exposition « Mômes & Cie » consacrée au cinéma des enfants, nous avons demandé à nos voisins de la Cinémathèque française de définir les termes techniques propres au cinéma d'animation.

↓
Exposition « Mômes & Cie »
à la Cinémathèque française,
du 29 mars au 30 juillet 2017.
<http://www.cinematheque.fr/>

Kirikou, Michel Ocelot, 1995 © Les Armateurs, avec l'aimable autorisation de la Cinémathèque française.

Animation

Du latin *Anima* «souffle», l'animation a la même racine que «âme» ou «animer» soit donner la vie. Cette technique consiste à décomposer un mouvement, le recréer avec des moyens artistiques, puis le capturer ensuite image par image. La suite de ces images projetée dans un enchaînement rapide permet à l'œil d'avoir l'illusion d'un mouvement continu et naturel.

Persepolis, Marjane Satrapi & Vincent Paronnaud, 2007. D.R.

Dessin animé

Animation sur papier dite « traditionnelle »

À l'encre ou au crayon, cette technique part d'un dessin sur une feuille de papier tenu par des attaches – les tenons – sur une table lumineuse, on y superpose une autre feuille, sur laquelle on dessine le dessin suivant, en transparence, grâce à la lumière dessous. Plus il y a de dessins pour créer un mouvement, plus celui-ci sera lent. Moins il y en a, plus celui-ci sera rapide.

Série animée *Felix Le Chat*, Otto Messmer, années 1920
Persepolis, Marjane Satrapi & Vincent Paronnaud, 2007
La Jeune Fille sans mains, Sébastien Laudenbach, 2016

Les Triplettes de Belleville, Sylvain Chomet, 2003. D.R.

Animation 2D numérique

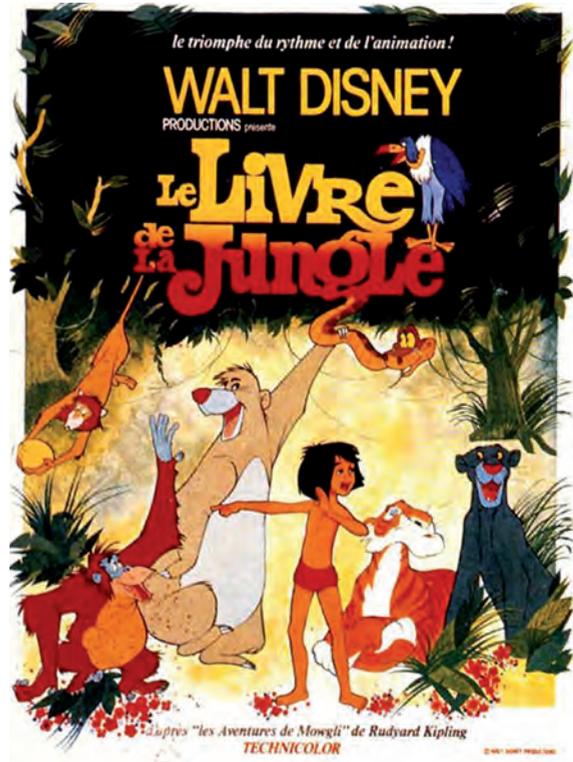
Très utilisée depuis le début des années 2000. Il s'agit de dessiner partiellement ou complètement les personnages ou les décors du film sur une tablette graphique à l'aide d'un stylet. Cela permet de mélanger un aspect dessiné traditionnel à des techniques numériques (3D, couleur, etc.)

Les Triplettes de Belleville, Sylvain Chomet, 2003
La Tortue Rouge, Michael Dudok De Wit, 2016

Celluloïd ou Cellulo

Appelé ainsi parce qu'il est fait d'acétate de cellulose, le cellulo est une feuille plastique transparente sur laquelle on peint à la main les éléments qui seront en mouvement dans le dessin animé (personnages, feuilles des arbres, etc.).

Le Livre de la Jungle, Wolfgang Reitherman, 1967
Princesse Mononoké, Hayao Miyasaki, 2000
Le Château des singes, Jean-François Laguionie, 1999

Encre sur papier de riz ou Lavis animé

Technique d'animation sur papier développée en Chine principalement. La fine feuille de papier de riz est humidifiée puis les images sont peintes au pinceau avec un léger flou dû au contact de l'encre avec l'eau.

La Flûte et le grelot, Te Wei et Qian Jiajun, 1963

Folioscope

Souvent appelé *flip book*. Le principe du folioscope repose sur celui d'un petit livre qu'on feuillette avec le pouce. À chaque page, un dessin (ou une photo) légèrement différent du précédent reproduit une action ou décompose un mouvement qui se (ré) anime une fois le livre feuilleté rapidement.

Intervention sur pellicule

Comme son nom l'indique, cette technique consiste à intervenir directement sur la pellicule. Si elle est déjà développée et donc complètement noire, par grattage ou gravure. Au moment de la projection, la lumière du projecteur passe seulement dans les éléments grattés et les fait apparaître en blanc sur l'écran. Si la pellicule est vierge (transparente), en peignant dessus ou encore en y collant divers éléments.

Fantasmagorie, Émile Cohl, 1908

Blinkity Blank, Norman McLaren, 1955

Free Radicals, Len Lye, 1958

Peinture sur décors urbains

Dans la culture de l'art urbain, ou graffiti, l'animation de peinture se fait directement sur un mur, en extérieur ou dans des lieux désaffectés, en capturant chaque nouvelle pose peinte, en re-peignant rapidement en blanc le dessin précédent, ce qui fait que la trace de tous les dessins précédents reste visible.

Muto, Blu, 2008

Rotoscopie

Technique qui consiste à relever image par image certains éléments d'une figure filmée en prise de vue réelle pour en reproduire le mouvement dans un film d'animation.

Les Voyages de Gulliver, Les Frères Fleischer, 1939

Valse avec Bachir, Ari Folman, 2008

La Flûte et le grelot © Gebeka Films 2011

La Flûte et le grelot, Te Wei et Qian Jiajun, 1963. D.R.

Fantasmagorie, Émile Cohl, 1908. D.R.

Muto, 2008 (Blublu.org). D.R.

Valse avec Bachir, Ari Folman, 2008 D.R.

Manipulation d'objet

2D

Caméra multiplane ou Banc titre

Il s'agit d'une installation initialement prévue pour la capture des cellulés en interaction avec un décor. Plusieurs plaques de verre sont superposées horizontalement. Sur chacune, des cellulés ou des éléments de décors, et au-dessus, à la verticale, est installée la caméra qui capture image par image l'animation. Les différentes couches permettent d'avoir de la profondeur de champ. Les cellulés peuvent être remplacés par des matières comme de la peinture, du sable ou des figures en papier, par exemple.

Pinocchio, Hamilton Luske & Ben Sharpsteen, 1940

Le Hérisson dans le Brouillard, Youri Norstein, 1975

Le Hérisson dans le Brouillard, Youri Norstein, 1975. D.R.

Écran d'épingles

L'écran d'épingles est constitué d'un support percé d'une infinité d'orifices dans lesquelles sont disposées des épingles, qui ont la propriété de pouvoir être plus ou moins poussées en arrière ou au contraire tirées vers l'avant. Lorsque l'on place un éclairage sur le côté, plus les épingles sont enfoncées, plus il y a de l'ombre dense, et à l'inverse, plus elles sont tirées en avant, plus la lumière se réfléchit vivement dessus. L'image obtenue est composée de nuances de gris, avec des contours très adoucis.

Une nuit sur le mont chauve, Alexandre Alexeïf & Claire Parker, 1933

Le Grand ailleurs et le petit ici, Michèle Lemieux, 2012

Le Grand ailleurs et le petit ici, Michèle Lemieux, 2012. D.R.

Fusain, animation avec trace

Contrairement à l'animation traditionnelle au crayon, qui consiste à changer de feuille à chaque dessin, cette technique consiste à dessiner, capturer, puis effacer à la gomme en redessinant par dessus, et capturer à nouveau. Ainsi les « fantômes » des dessins précédents sont apparents.

Série de courts métrages *Drawing for projection*, William Kentridge, 1989 – 2011

The Rules of Dreams, Naoyuki Tsuji, 1995

Koriezdeki, Omar Sharits, 2009

Drawing for projection, William Kentridge, 1989 – 2011. D.R.

Papier découpé & Silhouette

Papier découpé : Les éléments animés sont des marionnettes en papier animées à plat (caméra au-dessus / banc-titre).

L'Idée, Berthold Bartosch, 1932

L'Oiseau Cachalot, Sophie Roze, 2010

Silhouette : Installées sur un banc-titre et rétro-éclairées, elles créent un théâtre d'ombre animé. Le décor peut être composé de plusieurs couches de papier calque pour composer des volumes translucides.

Les Aventures du Prince Achmed, Lotte Reiniger, 1926

Princes et Princesses, Michel Ocelot, 2000

Les Aventures du Prince Achmed, Lotte Reiniger, 1926. D.R.

Pâte à modeler (bas-relief)

Cette technique consiste à modeler des personnages ou d'autres éléments du film à la manière du bas-relief. Comme pour l'animation de pâte à modeler en volume, les éléments sont animés directement devant la caméra, mais ici cette technique offre plusieurs avantages : la pâte animée à plat n'est plus soumise à l'apesanteur (pas besoin de créer un squelette) et l'éclairage de la scène est plus simple.

Mona Lisa Descending a Staircase, Joan C. Gratz, 1992

Mona Lisa Descending a Staircase, Joan C. Gratz, 1992. D.R.

Peinture

Sur une grande plaque de verre, rétro-éclairée ou non, la peinture à l'huile est réalisée puis effacée ou modifiée à chaque image. De la même manière on peut utiliser de la glycérine mélangée à des pigments pour avoir un rendu à l'aspect plus aqueux.

Le Vieil Homme et la mer, Alexandre Petrov, 1999

Family Portrait, Joseph Pierce, 2009

Le Vieil Homme et la mer, Alexandre Petrov, 1999. D.R.

Sable

Sur un banc-titre multiplane rétro-éclairé, sont installées une ou plusieurs plaques de verre, sur lesquelles est déposée une couche de sable. L'animation se fait à l'aide des doigts, de pinceaux fins ou d'autres ustensiles. Là où il y a du sable, on a du noir, là où on l'enlève, la lumière crée un volume blanc.

Fantasmatic, Gisèle et Ernest Ansonge, 1969

Les Oiseaux blancs, les oiseaux noirs, Florence Mialhe, 2002

Les Oiseaux blancs, les oiseaux noirs, Florence Mialhe, 2002. D.R.

Animation en volume

Stop Motion

Technique où la caméra est posée sur un pied, face à un décor horizontal et un fond vertical, dans lequel sont animés des éléments en volume.

Balance, Wolfgang et Christoph Lauenstein, 1989

Pierre et le loup, Susie Templeton, 2007

Ma vie de Courgette, 2016

Marionnettes

Avec une armature en fil de fer ou un squelette articulé en métal, qui permettent de leur donner des positions naturelles, elles sont généralement constituées de mousse et de latex. Le visage était souvent fait de pâte à modeler afin qu'on puisse en animer les expressions, aujourd'hui, elles sont souvent imprimées en 3D et changées partiellement ou complètement à chaque image.

Un Mauvais Pantalon (Wallace & Gromit), Nick Park, 1994

Kubo et l'Armure magique, Travis Knight, 2016

Plasticine ou plastiline

Utilisée à la base par les sculpteurs pour leurs moulages, ce sont des pâtes à modeler utilisées pour les films d'animation en volume, qui ont la particularité de ne jamais sécher. Souvent les personnages réalisés avec cette matière l'ont été autour d'un squelette en fil de fer.

Darkness, light, darkness, Jan Svankmajer, 1990

Harvie Krumpet, Adam Elliot, 2004

Objets

L'animation d'objets en tant que tels, que ce soient des jouets, des aliments, ou même des animaux empaillés, donne l'illusion de la vie à quelque chose qui n'est pas censé bouger, ce qui est très troublant pour le spectateur. Cette technique donne une dimension fantastique.

La Rue des crocodiles, les Frères Quay, 1986

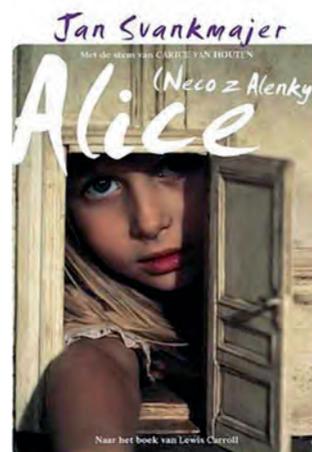
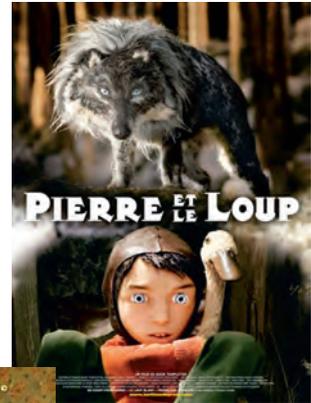
Alice, Jan Svankmajer, 1988

Pixilation

Technique d'animation en volume, où des acteurs réels ou des objets de taille réelle sont filmés image par image.

Neighbours, Norman McLaren, 1952

Tresspass, Paul Wenninger, 2012

Images de synthèse

Animation 3D

Il s'agit d'une animation qui utilise des marionnettes et des décors élaborés en trois dimensions par ordinateur.

Toy Story, John Lasseter, 1995

Skhizen, Jeremy Clapin, 2008

Compositing

Précédé numérique qui compose et assemble les différentes couches d'une séquence animée, comme les éléments de décors et de personnages, ou pour associer deux techniques différentes. Il permet également de créer des effets spéciaux numériques.

Procrastination, Johnny Kelly, 2007

Madame Tutli Putli, Chris Lavis et Maciek Szczerbowski, 2007

Techniques mixtes

Se dit des mélanges de techniques d'animation, comme le mélange de l'animation 2D numérique et de la Stop Motion

Dans les eaux profondes, Sarah Van Den Boom, 2015

Ou du mélange de la 2D et de la 3D comme

Adama, Simon Rouby, 2015

Termes transversaux

Story-board/Scénarimage

Si le scénario décrit le film en langage écrit, le story-board introduit une première approche visuelle (on le compare souvent à une sorte de bande dessinée du film). De là, il permet de transmettre la vision du film du réalisateur au reste de son équipe et de l'aider à planifier les besoins de l'ensemble des plans qui vont le constituer (cadrages, mouvements de caméra, etc.).

Animatique/Animatic

Maquette qui consiste à visualiser dynamiquement le story-board. Elle permet d'avoir une perception plus précise de la durée des plans, de la pertinence des raccords voire de leur rapport à la bande-son, aux dialogues.

Tiffany Martin est une réalisatrice de films d'animation en stop motion et en animation traditionnelle.

Rodolphe Cobetto-Caravanes est cinéaste, musicien, plasticien, écrivain...

Tous les deux sont intervenants à la Cinémathèque française pour les ateliers autour de l'animation.